L'ADRC Les Acacias Le FEMA présentent

abord louer Jacques Lourcelles qui, dans son Dictionnaire des films, est le premier à ma connaissance à affirmer avec une telle force et d'une plume magnifique que Sacha Guitry est l'égal de John Ford, Carl Dreyer, Fritz Lang. Que serait devenue l'œuvre cinématographique de Sacha Guitry sans lui ? Aurait-elle été montrée, restaurée, aimée comme elle l'est aujourd'hui ? Louer plus largement les cinéphiles et les critiques de cinéma (François Truffaut le premier) qui ont produit les textes les plus brillants, les plus décisifs sur Guitry et qui ont réussi à convaincre que son œuvre cinématographique était toujours aussi vivante, diverse, moderne [...]

Le cinéma français de 2023 a tout intérêt à retenir les leçons de Sacha Guitry, plus que jamais peut-être le noyau secret de notre cinématographie. Sacha Guitry n'aura peut-être pas été le plus grand cinéaste français (encore que!) mais il en est assurément le plus important, celui qui incarne le plus sa spécificité, sa couleur, ses possibles.

Nicolas Pariser

Texte écrit à l'occasion de la 51e édition du FEMA (Festival la Rochelle Cinéma) pour présenter la rétrospective Guitry

LE ROMAN D'UN TRICHEUR

Sacha Guitry 1936 • France 1h21 • N&B

Scénario: Sacha Guitry d'après son roman Mémoires d'un tricheur

> Photographie: Marcel Lucien. Raymond Cluny

Musique: Adolphe Borchard

Avec Sacha Guitry Marguerite Moreno Jacqueline Delubac

Depuis son enfance, un homme n'a qu'une seule ambition, devenir riche. Pour cela, il décide de devenir tricheur et voleur professionnel...

Version restaurée par Gaumont

Le thème du mensonge hante le cinéma de Guitry. Ici, il nous invite à suivre la vie d'un tricheur, à qui un instant de malhonnêteté dans l'enfance permit d'avoir la vie sauve... L'un des grands films du cinéaste sur la morale (comme La Poison en 1950), pour lequel Guitry, homme du théâtre et de la parole, s'emploie à explorer de nombreuses facettes du cinéma qu'il découvre au milieu des années 1930. A travers ce récit à la première personne, il expérimente des effets de narration que ce soit par le biais du montage, de trucages, et par la présence omnisciente et constante de sa parole. Ce récit d'une vie nous propose un parcours à la fois moral, géographique et initiatique, tant pour le personnage que pour Guitry lui-même, s'initiant joyeusement au cinéma.

MON PÈRE AVAIT RAISON

Un film de Sacha Guitry 1936 • France 1h39 • N&B

Scénario Sacha Guitry d'après sa pièce éponyme

> Photographie Georges Benoît

Musique Adolphe Borchard

> Avec Sacha Guitry Gaston Dubosc Serge Grave Paul Bernard

Un homme hésite à donner une seconde chance à son épouse lorsque celle-ci vient frapper à sa porte vingt ans après s'en être allée avec un autre homme.

Version restaurée par Gaumont

Un père explique à son fils (joué par Guitry) combien la vie est formidable, et qu'il faut en profiter. Le prenant au mot, le fils finira par suivre ce chemin. Le cinéaste garde une profonde admiration pour son père, le célèbre comédien Lucien Guitry, auprès de qui il a appris le métier (cette filiation est au cœur du Comédien, 1947). Dans Mon père avait raison, il s'emploie à dépeindre la prise de conscience d'un homme, père lui aussi, au sujet des bonheurs simples (toutefois très bourgeois) que la vie peut lui apporter. Un vent de subversion flotte sur le film: le personnage joué par Guitry, déférent envers son père, se fait comploteur, amuseur bondissant, et même arrangeur des amours de son fils (qui épousera Jacqueline Delubac, alors l'épouse de Guitry dans la vie).

FAISONS UN RÊVE

Un film de Sacha Guitry

1936 • France 1h20 • N&B

Scénario Sacha Guitry

Photographie Georges Benoît

Musique Jacques Zarou

Avec Sacha Guitry Raimu Jacqueline Delubac

Un mari, infidèle et un peu rustre, prend conseil auprès d'un avocat célèbre sans savoir que l'homme auquel il s'adresse se trouve être l'amant de sa femme.

Version restaurée par **Gaumont** avec le soutien du **CNC**

Lors d'un banquet, où défilent des célébrités des années 1930 (à qui Guitry offre à chacune un bon mot), se révèle la mise en place d'une stratégie d'amoureux. Puis, on découvre un salon, où se passe la (quasi) entièreté du reste du film. C'est là que vont se jouer les premiers émois d'un Guitry volubile, fou d'amour et de (sa) parole, malicieux et séducteur, totalement enchanté par une Jacqueline Delubac d'une modernité piquante (quelque part entre Katherine Hepburn et Jean Seberg). Décor où l'on apercoit des peintures et sculptures (que le cinéaste collectionnait avec ferveur) et que l'on retrouve de film en film chez Guitry. Décor en miroir du personnage, que Delubac saisit immédiatement, lieu où trône une « boule de cristal » qui fait pétiller l'œil de l'amant, pour toute la vie, ou pour trois jours...

ILS ETAIENT NEUF CELIBATAIRES

Un film de Sacha Guitry

1939 • France 2h05 • N&B

Scénario : Sacha Guitry

Photographie : Victor Arménise

Musique : Adolphe Borchard

Avec Sacha Guitry Max Dearl Elvire Popesco Victor Boucher Saturnin Fabre

Un aventurier mondain organise des mariages blancs pour permettre à de riches étrangères d'éviter l'extradition. Mais les sentiments brouillent ses affaires.

Version restaurée par **Gaumont** avec le soutien du **CNC**

Comment revoir une femme croisée dans un restaurant, dont on ne sait rien si ce n'est qu'elle est étrangère, belle et méprisante... Il suffit d'étudier l'actualité, l'analyser, puis la détourner à son profit. Alors qu'en France se durcissent les lois pour les étrangers, Guitry s'amuse à inventer une fable mettant en scène de vieux garçons que la société laisse bien indifférents (et réciproquement). Cette farandole de caractères masculins permet à Guitry de dresser une série de portraits de personnages bien trempés, acariâtres au grand cœur, pas tout à fait dupes de la situation. Qu'à cela ne tienne, chez Guitry, la fin justifie les moyens. « Ils étaient neuf célibataires » est sans doute le film du cinéaste le plus proche de Marivaux, maître des guiproguos, de la duperie et des ballets amoureux.

DONNE-MOITES YEUX

Un film de Sacha Guitry

1943 • France 1h30 • N&B

Scénario Sacha Guitry

Photographie Fédote Bourgasoff

Musique Henri Verdun, Paul Durand

Avec Sacha Guitry Geneviève Guitry Aimé Clariond Marguerite Moreno

Un célèbre sculpteur s'éprend d'une jeune femme et la convainc de poser pour lui. Ils envisagent une vie commune mais un jour, sans explication, François devient distant et cruel.

Version restaurée par Gaumont

Sacha Guitry tourne ici avec sa quatrième épouse, Geneviève, en plein Paris occupé. Il est là encore plus âgé qu'elle, ce qui nourrit ce film où la question d'assumer sa vieillesse se pose en plein. Il y incarne un artiste, pas homme de lettres, mais sculpteur, redoutant une cécité annoncée. N'est-ce pas là encore une manière de parler de ce que vit son pays, et que le cinéaste aimerait ne pas voir?

Film sombre, nocturne, non dénué de légèreté dans la rencontre, mais nous plongeant dans un temps tragique et obscur. Une séquence sublime : la danse d'une torche sur un trottoir nocturne où le cœur s'ouvre pour annoncer une révélation cruelle. Il permet d'avancer ce bon mot à notre tour : « la nuit, tous les Sacha sont Guitry »!

LE COMÉDIEN

Un film de Sacha Guitry

1947 • France 1h35 • N&B

Scénario **Sacha Guitry** d'après sa pièce éponyme

> Photographie Nicolas Toporkoff

Musique Louis Beydts

Avec Sacha Guitry Lana Marconi Pauline Carton

Biographie du comédien de théâtre Lucien Guitry, joué par son fils réalisateur Sacha, qui propose une réflexion poétique sur l'amour des deux hommes pour l'art dramatique.

Version restaurée 4K par TF1 Studio avec le soutien du CNC

Premier film d'après-querre de Guitry, Le Comédien revient sur les relations de filiation. Le cinéaste y joue son propre rôle et aussi celui de son père, effectuant ainsi à la fois un travail de deuil et un retour aux sources. Dès le proloque, le ton est donné: « Le 3 décembre 1860 naissait un enfant qui allait devenir le plus grand acteur de son temps ». Guitry questionne des fondamentaux : pourquoi jouer la comédie, et qu'a-t-elle à nous dire? En mettant en scène, via de nombreux effets de miroir, la vie de celui qui restera son modèle, Sacha Guitry réaffirme son attrait pour l'artifice, la réinterprétation du monde, la jouissance que procure le jeu, la métamorphose qu'il permet (il en était question aussi dans Le Roman d'un tricheur en 1936 dont le Comédien pourrait être la face sombre).

LE DIABLE BOITEUX

Un film de Sacha Guitry

1948 • France 2h10 • N&B

Scénario Sacha Guitry d'après sa pièce éponyme

> Photographie Nicolas Toporkoff

Musique Louis Beydts

Avec Sacha Guitry Lana Marconi Émile Drain José Noguero Jeanne Fusier-Gir

Portrait de Talleyrand, qui toute sa vie occupa des postes proches du pouvoir, de l'Ancien Régime à la monarchie de Juillet.

Version restaurée 4K par TF1 Studio

Sacha Guitry incarne ici Talleyrand, figure importante ayant traversé l'Histoire, à qui Napoléon lancera : « vous êtes une merde dans un bas de soie!». L'auteur dresse un portrait à la fois torturé et empreint d'une vision de son pays nourrie non pas d'idéaux mais de pragmatisme. Sensible aux mouvements des époques, des révolutions, des changements de régime, son Talleyrand renvoie à une pensée de Guitry sur son pays, et à sa propre position durant la seconde querre mondiale, qui lui fut reprochée (Guitry fut condamné en 1944 à 60 jours de prison). Cette biographie sombre complète son regard sur l'Histoire, après Les Perles de la couronne (1937) et Remontant les Champs-Elysées (1938), et avant Si Versailles m'était conté (1953), ou encore Napoléon (1955).

LE TRÉSOR DE CANTENAC

Un film de Sacha Guitry 1949 • France

1949 • France 1h41 • N&B

Scénario : **Sacha Guitry**

Images : Marcel Weiss

Photographie : Noël Ramettre musique Louiguy

> Avec Sacha Guitry Marcel Simon René Génin Lana Marconi

Un petit village ruiné renaît grâce à la soudaine fortune de son ultime hobereau, le baron de Cantenac. En effet, il redécouvre un trésor oublié.

Version restaurée par Gaumont

A des villageois venus lui demander dans son salon s'il avait le temps de faire un film en ce moment, Sacha Guitry leur répond « on a toujours une demi-heure devant soi ». Le ton de fantaisie du Trésor de Cantenac est donné. Le cinéaste renoue avec les comédies sociales d'avant-guerre, se mettant en scène dans le rôle d'un baron s'employant à faire le bien des villageois en utilisant un trésor retrouvé. Guitry se lance dans un film où il incarne dans un jeu ludique de dédoublement deux rôles (lui-même en cinéaste/narrateur, mais aussi le baron). Guitry, auteur du scénario original, se donne un malin plaisir à nous inviter à le suivre dans une création qui naît d'une simple histoire que l'on lui raconte. De là à penser qu'il laisse entendre que tout peut faire film...

LA POISON

Un film de Sacha Guitry 1951 • France 1h25 • N&B

Scénario Sacha Guitry

Photographie Jean Bachelet

Musique Louiguy

Avec Michel Simon Germaine Reuver Jean Debucourt Pauline Carton

Un mari lassé, horticulteur dans une petite ville des environs de Paris, assassine sa femme selon les conseils involontaires d'un avocat d'assises.

Version restaurée par Gaumont

Sans doute l'un des films les plus ironiques (et l'un des plus noirs aussi) de Sacha Guitry. Sur le ton inspiré du moraliste désillusionné, le cinéaste déploie une réflexion sarcastique sur la culpabilité, la morale, le meurtre. C'est aussi un portait cruel des relations de couple, usées par des vies trop petites. Porté par Michel Simon (à qui Guitry offre une dédicace prodigieuse au début du film), « La Poison » scrute ce que la société condamne ou accepte dans un film foncièrement immoral. Il y est encore une fos question de stratégie : c'est la parole qui annonce le méfait, elle va, comme un scénario parfait à mettre en scène, inspirer notre assassin. Et une fois qu'il saura à son tour maitriser la parole, elle lui permettra d'ébranler totalement les valeurs de la société.

CEUX DE CHEZ NOUS

Un film de Sacha Guitry 1915 • France 22 min • N&B • muet documentaire

> Avec Auguste Rodin Henri-Robert Claude Monet

Sacha Guitry a réuni, « selon ses goûts » les plus grandes personnalités de son temps.

Restauration CNC / BNF

Dans ce premier essai cinématographié, Guitry sollicite les réactions d'illustres artistes à une encyclopédie produite par les Allemands lors du premier conflit mondial.

LE MOT DE CAMBRONNE

Un film de Sacha Guitry 1936 • France 36 min • N&B

Voilà des années que Mme Cambronne, qui est britannique, entend parler du « mot de Cambronne ». Son cher époux Charles refuse pourtant de répéter le terme qui a fait sa notoriété.

Version restaurée par Gaumont

Tournée en un jour, cette courte fantaisie, adaptée d'une de ses pièces, permet à Guitry d'interroger l'apport du cinéma à ses mises en scène : tout sauf du théâtre filmé!

PARTENAIRES

AFCAE

L'AFCAE propose un avant-programme sur la rétrospective à destination des exploitants et s'associe à l'ADRC pour une tournée de ciné-conférences animées par Sébastien Ronceray et Ghislaine Lassiaz.

FEMA

Rétrospective présentée à l'occasion de la 51° édition du Festival International du Film de la Rochelle, avec notamment un « Parcours Guitry » porté par des spécialistes pour redécouvrir l'œuvre du cinéaste.

> fastival la rochelle cinéma INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Ce document est édité par l'Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

L'ADRC est forte de plus de 1 300 adhérents représentant l'ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants, distributeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère de la Culture et de la Communication. l'ADRC remplit deux missions complémentaires en faveur du pluralisme et de la diversité cinématographique, en lien étroit avec le CNC : le conseil et l'assistance pour la création et la modernisation des cinémas; le financement et la mise en place de circulations d'une pluralité de films pour les cinémas de tous les territoires. Depuis 1999, l'ADRC œuvre également pour une meilleure diffusion du patrimoine cinématographique.

ADRC | 16 rue d'Ouessant 75015 Paris | Tél.: 01 56 89 20 30 www.adrc-asso.org

Distribution **LES ACACIAS** | 63 rue de Ponthieu
75008 Paris | Tél.: 01 56 69 29 30
www.acaciasfilms.com

Textes: Sébastien Ronceray

Crédits Photographiques: CEUX DE CHEZ NOUS © CHRISTIAN AUBART - SUCCESSION GUITRY. LE ROMAN D'UN TRICHEUR © 1936 - GAUMONT - FAISONS UN RÊVE© 1936 - GAUMONT. MON PÈRE AVAIT RAISON © 1936 - GAUMONT. LE MOT DE CAMBRONNE © 1936 - GAUMONT. ILS ETAIENT NEUF CELIBATAIRES © 1939 - GAUMONT. DONNE-MOI TES YEUX © 1943 - GAUMONT. LE COMÉDIEN © 1947 UCIL - TF1 STUDIO. LE DIABLE BOITEUX © 1948 UCIL - TF1 STUDIO. LE TRÉSOR DE CANTENAC © 1950 - GAUMONT. LA POISON © 1951 - GAUMONT

RÉTROSPECTIVE EN 11 FILMS

CEUX DE CHEZ NOUS I LE ROMAN D'UN TRICHEUR I MON PÈRE AVAIT RAISON FAISONS UN RÊVE | LE MOT DE CAMBRONNE | ILS ÉTAIENT NEUF CÉLIBATAIRES | DONNE-MOI TES YEUX LE COMÉDIEN | LE DIABLE BOITEUX | LE TRÉSOR DE CANTENAC | LA POISON

VERSIONS RESTAURÉES

